

人文素质教育丛书

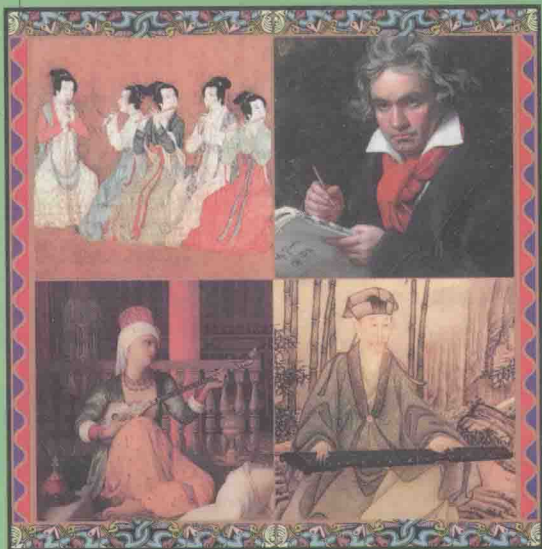
RenwenSuzhiJiaoyuCongshu

陶冶人文精神
培养人文素质
调整生活态度
注重人生观及人格修养

音乐知识问答

YinYueZhiShiWenDa

人文精神是一种对于人的关注的思想。主要是指追求人生真谛的理性态度,即关怀人生价值的实现,人的自由与平等以及人与社会、自然之间的和谐等。人文素质教育是指一种生活态度、人生观及人格修养的教育,其目的在于陶冶人文精神,培养人文素质。

{下}

凌瑞兰主编

辽海出版社

人文素质教育丛书

RenwenSuzhiJiaoyuCongshu

陶冶人文精神
培养人文素质
调整生活态度
注重人生观及人格修养

音乐知识问答

YinYueZhiShiWenDa

人文精神是一种对于人的关注的思想。主要是指追求人生真谛的理性态度,即关怀人生价值的实现,人的自由与平等以及人与社会、自然之间的和谐等。人文素质教育是指一种生活态度、人生观及人格修养的教育,其目的在于陶冶人文精神,培养人文素质。

{下}

凌瑞兰主编

辽海出版社

215 为什么刘天华、刘北茂、刘半农被称为“刘氏三杰”？

古今中外，有许多著名的以家庭为核心的艺术群体：如古代的书法家王羲之、王献之父子；世界文坛的大、小仲马；外国音乐史上的施特劳斯父子及巴赫家族等等，其影响甚为久远。在我国近现代音乐史上也有这样一个群体“刘氏三杰”——刘天华、刘北茂和刘半农。

刘氏兄弟是江苏江阴人，半农是长兄，天华居二，北茂老三。说起长兄刘半农，他是我国新文学运动的先驱者、新诗运动的拓荒者，而且在音乐方面也很有建树。又名刘复，此人才华横溢，涉足领域颇宽，单就研究乐律的学术文章就有八万字之多。北大任教期间，他很重视音乐在现代生活中的作用，翻译的歌剧《茶花女》剧本，《马赛曲》《琴魂》等作品深受欢迎。他一生极为重视民歌、俗曲等民间艺术的价值，提倡并亲自加以收集和整理，还丰富自己的诗歌创作。著名歌曲《教我如何不想他》等六首由赵元任谱曲的便出自诗歌《扬鞭集》和《瓦釜集》。

刘天华是我国著名作曲家、民族乐器演奏家和音乐教育家。在其兄刘半农的支持下，积极改进国乐。1930年，编辑出版了《梅兰芳歌曲谱》，刘半农应邀作序。他一生学

过多种乐器,在广泛学习中国民间音乐和西洋音乐的基础上,创作了二胡独奏曲《病中吟》《月夜》《良宵》《闲居吟》《空山鸟语》《光明行》等,还有琵琶独奏曲和器乐合奏曲。

刘天华逝世后,为实现他的“改进国乐”、“与世界音乐并驾齐驱”的事业,刘北茂在长兄的劝说下,脱离外文专业,舍弃北大、暨大的教席,毅然从事音乐活动,潜心钻研音乐创作。先后创作了《汉江潮》《前进操》《小花鼓》等百余首二胡乐曲,他的作品具有浓郁的民族风格,朴实、创新、真挚。他还培养了大批二胡演奏人才,成为我国著名的作曲家、二胡演奏家和音乐教育家。

刘氏兄弟的高尚品格、对事业的执著以及显著的成就,成为我国近现代音乐史上的“刘氏三杰”。

216 为什么管子独奏曲《江河水》是一首“苦之韵、恨之声”的乐曲？

你看过大型音乐舞蹈史诗《东方红》吗？是否还记得第一场“苦难的年代”中配音的乐曲？它便是双管独奏曲——《江河水》。著名二胡演奏家闵惠芬演奏的二胡独奏曲《江河水》，悲愤激情，如诉如泣，便是由管子曲《江河水》改编的。

《江河水》原为辽宁南部民间鼓吹乐曲，后改编为双管独奏曲。“管”在《诗经·周颂·有瞽》中便有述说，“既备乃奏，箫管备举”。现“管”的前身为隋、唐以来盛行的“筚篥”（又名头管或笳管）。双管即两个管联结并排吹奏。《江河水》以双管的气滑音、气振音等特殊的演奏技巧及独特的音色，徐缓凄凉的曲调，深刻地表现了旧社会劳动人民的苦难，以及对黑暗社会的痛恨和饱含血泪的声声控诉。

全曲由引子和三个段落组成。引子缓慢低沉，扣人心弦的音调一下子把人们带入那个苦难的年代。第一段旋律凄凉悲切，节奏的顿挫，好似悲痛欲绝，泣不成声。第二段音调平稳，好像人们在思索遭受苦难的根源。第三段通过力度、速度和奏法上的变化，表述了苦难深重的人们不

愿再忍受剥削和压迫，要反抗，要自由，把全曲推向高潮。乐曲结束了，可那凄凉悲痛的旋律似乎仍在诉说：“这江水，这河水，带着祈求向前流；这苦难，这仇恨，何日何时能到头！”真可谓“苦之韵，恨之声”的一首《江河水》啊！

217 为什么青主的《大江东去》是一首优秀的艺术歌曲？

“大江东去，浪淘尽，千古风流人物……”如此豪放的诗句出自于宋代大诗人苏轼的词《念奴娇·赤壁怀古》。1920年，留学德国的青主到避暑山庄消夏。一夜，正与同学湖上泛舟，突然雷雨交加，急返住所，倾听窗外风雨松涛，夜不能寐，顿起乐思，以《念奴娇·赤壁怀古》诗词创作了艺术歌曲《大江东去》。青主，原名廖尚果，又称黎青、黎青主。我国著名音乐学家、作曲家。

《大江东去》表达了作者在月明之夜，远在异国他乡的思念祖国之情。歌曲采用德奥艺术歌曲的传统形式，根据原诗的上下阕，前半部分采用喧叙调的手法，表现出苏东坡追忆的种种景象和气势，以跌宕起伏的钢琴伴奏，体现诗词豪放的气质，勾画出一幅山水相激、浪涛汹涌的画卷。“遥想公瑾当年”开始进入下阕，富于歌唱、抒情，带有咏叹调的旋律、明朗的色彩，表达了诗人对英雄人物的仰慕之情。结尾，作者以雄浑的声调高唱“一樽还酹江月”，拉回现实中，进一步表现主人公的豪情勃发，使豪放的风格贯穿始终。

整个作品富有诗的内涵和意境,并与音乐、歌唱和伴奏有机结合,相得溢彰,而且歌唱充分发挥了声乐技巧。可以说,《大江东去》把我国乐歌创作提高到一个新水平,进入到一个新领域,是中国艺术歌曲的优秀之作。

218 为什么汉代有“龟兹国王求知音”的佳话？

我国古代，中原和西域和平共处，睦邻友好，经常联姻。这里便有一个小故事。

汉朝解忧公主与乌孙王结婚后，生一爱女，名叫弟史。弟史天姿聪颖，生性好学，端庄大方，温文而雅，自幼跟母亲学习诗书礼仪和音乐。她特别喜爱中原的一种拨弦乐器——鼓琴。在母亲的教诲下，不仅能弹得一手好琴，而且音律极佳，哪根弦断了，她不看便知。解忧看在眼里，喜在心上，便同意将弟史送至长安专攻鼓琴。

龟兹(新疆库车)国王绛宾刚刚登位，年轻英俊，酷爱音乐，主张以礼乐治国。他早有耳闻乌孙公主美丽聪颖，富有音乐天赋，仰慕已久。欣闻公主赴长安途中路过龟兹，喜出望外，于是，精心安排了一场音乐会，准备“以乐求知音”。绛宾亲自演奏龟兹乐曲，请弟史弹奏鼓琴。公主迷人的仪态和悠扬的旋律深深地打动了绛宾。国王英俊的外表和非凡的才华也给弟史留下了深刻的印象。

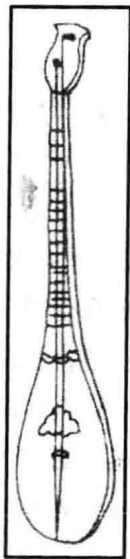
弟史学成后返回乌孙，此时，她已是一位远近闻名的音乐家了。不久，绛宾到乌孙正式求婚，解忧公主答应了这门亲事。这便是汉代“龟兹国王求知音”的佳话。

219 为什么冬不拉能传递消息?

冬不拉是哈萨克族人民最喜爱的弹拨乐器。在哈萨克的一首民歌中有这样一段歌词：“姑娘叫卡尔卡(意为乖乖)名字响亮，一唱起这支歌儿就把她想。弹起冬不拉呀放声高唱……”可见，冬不拉无时不在牧民的生活之中。

13世纪初，成吉思汗西征准噶尔，打败了新疆境内的乃蛮部落，得到一位叫克尔布的著名冬不拉手。他的弹奏能表达喜怒哀乐，使人如醉如痴。

一天，成吉思汗正在帐中举行盛宴，突然传来长子术赤战死的消息。术赤南征北战，战功显赫，深得元太祖的宠爱，被立为太子。谁也不敢把噩耗告诉成吉思汗，但又怕被责怪，正在不知如何是好之时，克尔布哈自告奋勇，走进营帐，给成吉思汗独奏一支冬不拉乐曲——《跛腿的野马在狂奔》。乐曲描绘了一个千军万马、刀光剑影、惊天动地的沙场厮杀的壮烈场面，音乐栩栩如生、慷慨悲壮。突然，冬不拉的粗弦断了，音乐

哈萨克族
冬不拉

戛然而止，克尔布哈神情悲哀，沉默不语，用细弦继续弹奏，曲调一转，凄凉悲切，如诉如泣。成吉思汗这位身经百战、驰骋疆场的英雄，立刻领悟了克尔布哈的用意，知道儿子已殉难，立即撤掉宴席，为儿子哀悼。

就这样，冬不拉以其艺术的感染力和表现力，巧妙地传递了语言所不及的消息。

220 为什么 30 年代乐坛上有“南北牧童”的佳话？

如今，钢琴学童和演奏家普遍弹奏的乐曲《牧童短笛》，大家都知道它的作者就是我国著名作曲家、音乐教育家贺绿汀。当时，他正求学于上海国立音乐专科学校。这首钢琴作品把中国旋律和西洋复调音乐写作技巧相结合，具有浓郁的民族风味，旋律优美流畅，织体简洁明了，可以说是作者童年欢娱质朴的生活写照和江南水乡清丽秀美风情的描述。

1934 年，俄国著名作曲家兼钢琴家亚历山大·齐尔品来我国征集中国风味钢琴曲，并举办“中国作品比赛”。贺绿汀以其钢琴作品《牧童短笛》荣获头奖。无独有偶，与《牧童短笛》同时参赛的一首《牧童之乐》的钢琴曲荣获了二等奖。它出自于一位北方音乐家之手。他就是中国音乐学院前副院长老志诚教授。乐曲表现了作者学生时代在北京香山一带的乡间度假的生活感受，同时也曾“置身”于嬉戏的牧童之中。乐曲清朗明快，表现了北方农村生活的情景。

齐尔品非常喜欢这两个“牧童”，亲自演奏并带到日本出版。两部作品题材相同，曲名相近，因此，30 年代乐坛曾有“南北牧童”之佳话。

221 为什么《康定情歌》与“溜溜” 有不解之缘？

“跑马溜溜的山上，
一朵溜溜的云哟，
……”

一首中国民间歌曲《康定情歌》，蜚声国内外，广为传唱，深得人们的喜爱。

康定位于我国四川省西部高原。高原的大山沟谷，赋予了农民的高亢山歌。追根溯源，《康定情歌》原为《溜溜调》，初为山歌体裁，是农民上山砍柴、放牧所唱。歌曲简单朴实，富于生活气息，表现出一个劳动者的真情实感。

由于《溜溜调》朴实优美，言简易学，民间艺人就把它带入康定城里。经加工整理，逐渐完善、规范，成为如今流传的四段歌词的《康定情歌》。这首民歌抒发了青年男女热烈相爱、追求自由、追求幸福生活的情感。旋律流畅、优美、朴实、真挚。歌词中间的衬词“溜溜的”，活跃了节奏，舒展了唱腔，使歌曲更加风趣、生动。

可见，《康定情歌》与“溜溜”有其不解之缘。

222 为什么《金蛇狂舞》有《老六板》的踪迹？

民族管弦乐曲《金蛇狂舞》短小精悍，欢快流畅，深得人们的喜爱，它是1934年聂耳根据民间乐曲《倒八板》整理改编的。《倒八板》是《老六板》的变体。

《老六板》是一首流传很广的古老民间曲调、丝竹乐曲。在各地的器乐、戏曲、曲艺和歌舞中都有《老六板》及其变体，如琵琶曲《阳春白雪》、江南丝竹乐《中花六板》等等。

《金蛇狂舞》一开始，以昂扬奔放的情绪拉开序幕。这里将《倒八板》（《老六板》的变体）的中间部分变化发展为乐曲的开始。乐曲的第二段又将原曲中的“工”（即3）更换成“凡”（即4），旋律明亮欢快，生机盎然。乐曲的第三段采用民间“螺蛳结”的旋律发展手段，上下句对答呼应，情绪逐层高涨，达到全曲高潮，似“金蛇狂舞”。

《金蛇狂舞》无论旋律上，还是结构发展上，都根据《倒八板》而来，《倒八板》又是《老六板》的变体，因此，《金蛇狂舞》有《老六板》的踪迹。

223 为什么说苏东坡对海南民间音乐有所贡献?

苏轼是北宋文学家、书画家,号东坡居士。他是嘉祐进士,反对王安石变法,也对旧党不满,因而备受打击,终生坎坷。其文汪洋恣肆,其词豪迈奔放,多能歌唱。苏东坡酷爱音乐,能歌善舞,又能弹琴、会作曲。

宋绍圣四年(1097年),62岁的苏东坡被贬至海南,居住儋州,过着贫苦生活。历史上的儋州,民间音乐艺术异常丰富多彩,素有“歌海”、“歌乡”之称。儋州绚丽多彩的歌舞,感染了苏东坡,激发起他的创作热情,使他忘却了自己的艰难处境,而以主人的身份置身于当地的民间音乐活动中,从中汲取艺术养分,来丰富自己的思想和创作。

有一次,苏东坡看见一农妇去田里给丈夫送饭,便脱口吟道:“头发蓬松口乌乌,天天送饭予田夫。”农妇随口以歌答道:“是非皆因多开口,记得君王贬你乎?”东坡听后,为之一震。有一首民谣《鸛鹑鸡》,至今在儋州广为流传,相传原是苏东坡搜集的,对研究古代海南的民间音乐艺术具有重要价值。苏东坡经常走访黎家,进行采风,以歌为乐,编撰大量的民间歌舞。正如《儋县志》所述:“北宋苏文

忠公来琼，居儋四年，以诗书礼乐之教转移其风俗，变化其人心，”使整个儋耳地区“书声琅琅，弦歌四起”。由此可见，苏东坡对儋州文化的影响，对海南民间音乐艺术具有很大的贡献。

224 为什么塔吉克族的古老乐器 “鹰笛”还有一番传说？

塔吉克族居住在帕米尔高原东部和新疆的南部。那里高山耸立，风光美丽，人人能歌善舞。“鹰笛”是塔吉克族一种古老而独特的乐器，关于“鹰笛”，塔吉克族人民流传着这样一个故事。

很多年以前，塔吉克人靠狩猎为生，家家户户都养着猎鹰，它们白天跟随主人打猎，晚上给主人站岗放哨，可谓主人的“得力助手”和伙伴。

那时，在一个山谷里住着一个叫“娃发”的猎人，整日陪伴他的是一只祖传的老鹰，被远近的猎手称为“鹰王”。娃发每天带着“鹰王”去狩猎，可每天猎获的鸟兽，都被奴隶主夺走。他想起先辈衣不遮体，食不饱腹，被奴隶主害死，便情不自禁地向“鹰王”倾诉自己的悲伤和痛苦，唱出自己的反抗之情。

这歌声唱出了穷苦百姓的心声，引起了奴隶们的共鸣。奴隶主听到后，吓得胆战心惊，生怕奴隶们造反，便想害死娃发。于是，下令叫娃发交出“鹰王”。娃发怎会舍得与之朝夕相处的好伴侣，又对“鹰王”唱起气愤的歌，忽然“鹰王”拍拍翅膀，也唱起歌：“娃发娃发，快把我杀，用我骨